CLAIRIÈRE - ART ET NATURE 2012 - CHESTERVILLE
André PAPPATHOMAS / L'ORDRE DES CHOSES

Artiste incontournable de la création interdisciplinaire au Québec, André Pappathomas est avant tout musicien et chef de choeur, toutefois son travail répugne aux catégorisations et aspire à l'art total. Il sculpte la voix humaine, puis il dessine dans l'espace avec les corps; il écrit en gestes virevoltants et réinvente des objets. André Pappathomas a fondé l'ensemble Mruta Mertsi et a créé au fil des ans de nombreuses performances in situ qui ont impliqué des centaines de personnes. Il conçoit et présente, depuis presque dix ans, les spectacles « Choeur et chorégraphes » à Montréal. Il collabore régulièrement avec des artistes visuels tels que André Fournelle et l'ATSA. Les oeuvres de Pappathomas jouent simultanément sur divers registres entre l'intime et le public; elles sont esthétiquement et socialement d'une grande pertinence.

André Pappathomas est un rassembleur. Il accueille l'autre avec respect et le fait s'émouvoir. Il réunit les individualités et les fait se mouvoir ensemble. L'artiste sait que le potentiel créateur des gens est une énergie qui décuple le pouvoir d'une oeuvre. Avec lui, l'oeuvre à naître a toujours un pied dans le réel et l'autre dans le risque poétique. En 2010, André Pappathomas a commencé à tisser des liens avec les gens des Bois-Francs en impliquant plus de soixante choristes dans son installation sonore « La vie mode d'emploi » présentée initialement dans le cadre du Festival international de Musique actuelle de Victoriaville (FIMAV). Deux ans plus tard, il retrouve certains participants voulant pousser l'expérience plus loin; d'autres se joignent à eux. Plus de vingt-cinq personnes ont plongé dans ce projet qui les a occupées pendant une semaine au coeur de l'été 2012. « L'ordre des choses » émergeait de l'action concertée de son concepteur et de ses performeurs : une intervenante sociale, un bûcheron, un médecin, quelques professeurs, des étudiants, des artistes professionnels et amateurs; des jeunes, des vieux; des ruraux et des urbains. L'oeuvre foisonne des apports individuels en conservant une grande cohésion. Oui, les liens entre l'art et la vie sont tangibles.

Dominique Laquerre, directrice artistique

Photo: Dominique Laquerre

L'ORDRE DES CHOSES / Mise en situation

Le sentier forestier de Clairière - Art et Nature où les artistes sont invités à réaliser une oeuvre in situ comporte une installation photographique intitulée *Ligne de vie*. Cette oeuvre de Dominique Laquerre est intégrée au paysage depuis 2006 et est à la source de l'inspiration de mon propre projet.

Ligne de vie raconte l'histoire sociale et anthropologique de plusieurs générations de familles québécoises à travers une sélection de vingt photos puisées aux archives de celles-ci. Ces photos, que l'artiste a par la suite imprimées aux sels d'argent sur des plaques d'aluminium, rappellent les ferrotypes du XIXe siècle. L'artiste a minutieusement implanté chaque photo sous l'écorce d'un arbre en appliquant les techniques de la chirurgie arboricole. Depuis, le cambium s'est refermé autour de chaque implant comme si la photo s'incrustait lentement, au fil des saisons, à l'intérieur de l'arbre.

Il y a vingt photos dans autant de vieux arbres qui jadis délimitaient la propriété et qui portent maintenant en eux ces artefacts humains. Ils forment dans leur suite une borne sylvestre qui trace maintenant une ligne de vie. Un récit photographique (de 1889 à 2000) reliant les générations des familles qui ont habité ce territoire depuis plus d'un siècle.

Photo : Dominique Laquerre

Passé recomposé / On ne meurt pas, on se mue en mémoire

Cette création comporte une réflexion précise : l'art met ensemble. Non seulement les choses, mais les personnes aussi, ces choses vivantes. Il nous agence, il nous compose. Peut-être plus qu'il ne dispose les formes ou les couleurs sur le papier ou dans l'espace. Il peut aussi nous redonner notre identité et notre fond qu'on peut avoir l'impression de perdre si facilement.

On retrouve dans ces photos, dans ces fonds et ces figures sans noms où l'on se reconnaît pourtant, une mémoire historique, anthropologique, une histoire probable de soi que je voudrais proposer à chacun.

Par l'entremise de vingt courtes performances reliées à chacune des photos, à chacun des arbres devenu élément d'un espace dramatique, le projet vise à créer une mise ensemble de chaque regardant, avec les personnages des photos. Ces performances prendront leurs formes autour de la composition de vingt courtes pièces vocales. Elles seront : motifs mélodiques, configurations précises de textures vocales et directions de formes données à l'interprétation des textes. Le caractère des chants sera plutôt lié à la musique contemporaine qu'au chant jazz, folk ou populaire.

Chaque chant sera véhiculé par un court extrait tiré de l'oeuvre d'un poète d'ici, contemporain à la photo et lié à son caractère propre. Ceci nous permettra de sentir la mouvance des formes et de la consonance de notre langage poétique au fil des décennies depuis la fin du XIXe siècle.

En relation avec le caractère de chacune des photos, de celui de l'interprète et de l'espace dramatique créé, les chants interprétés à très bas volume, seront insérés dans des actions performatives en soutien ou en opposition au texte, ou dans des suites (minimalistes) de gestes et d'attitudes théâtrales ou chorégraphiques. L'ensemble doit être posé, poétique et très esthétique... afin de laisser librement circuler dans chaque tableau les charges dramatiques que pourront créer entre eux les éléments réunis dans chacune des performances. D'une durée approximative de trois minutes, elles seront présentées en boucle, seront vivantes, jamais tout à fait les mêmes.

Tout le public de l'événement, divisé en deux grands groupes, cheminera tour à tour dans cet espace de temps recomposé offert par chacun des interprètes qui, comme des médiums, proposeront par ces petites performances répétées jusqu'à souvenance, ce que la mémoire inscrit dans le corps et dans la voix de chaque individu ayant en commun le passé d'une même région, d'un même peuple...

André Pappathomas, mars 2012

Atelier de voix

Photo: Dominique Laquerre

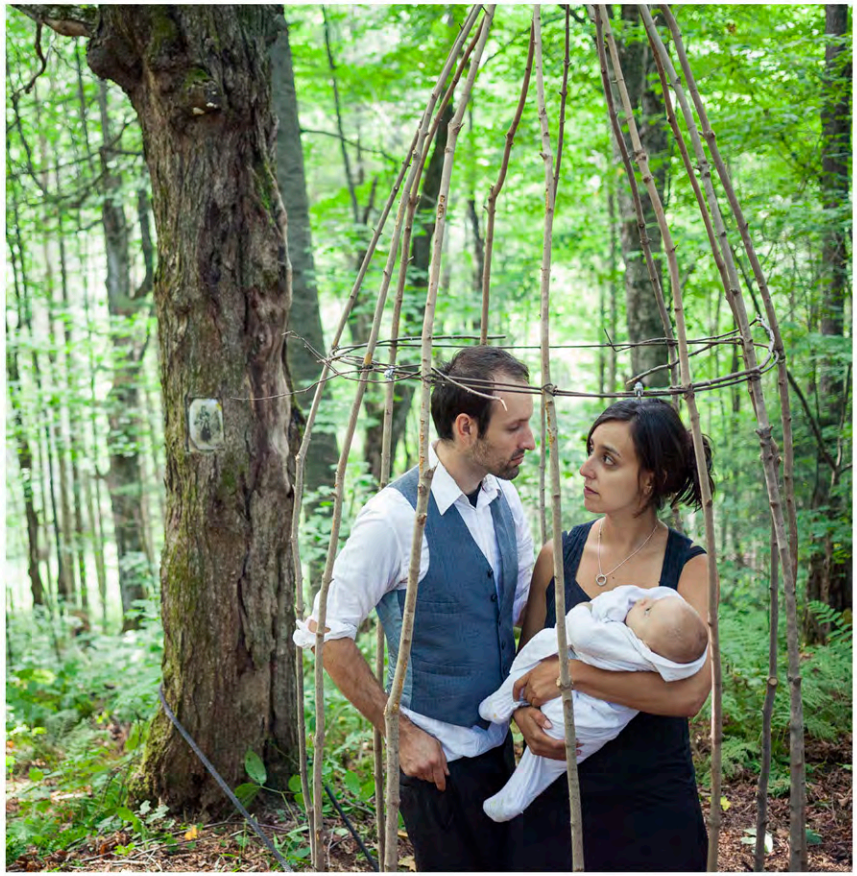
Performeurs
Solange Deraîche et Paul Dallaire
Lyne P. Pelletier à droite
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso

Performeurs
Alexandre Ruel, Marie-Noël Lavigne
Maria-Félix Montpetit, Valérie Petit
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso et Guy Samson

Performeuse
Valérie Petit
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso

Performeuse
Lyne P. Pelletier
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso

Performeurs
Julie Breton, Valérie Jonathan, Carine Jonathan, Laurent Dreyfus et Noah, Théo Pappathomas-Burman
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photo: Guy Samson



Performeurs
Yasmine Ratnani, Éloi Simard et Philéas
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso

Performeur
Francis Arsenault
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos: Lino Cipresso et Delorme-Goyer

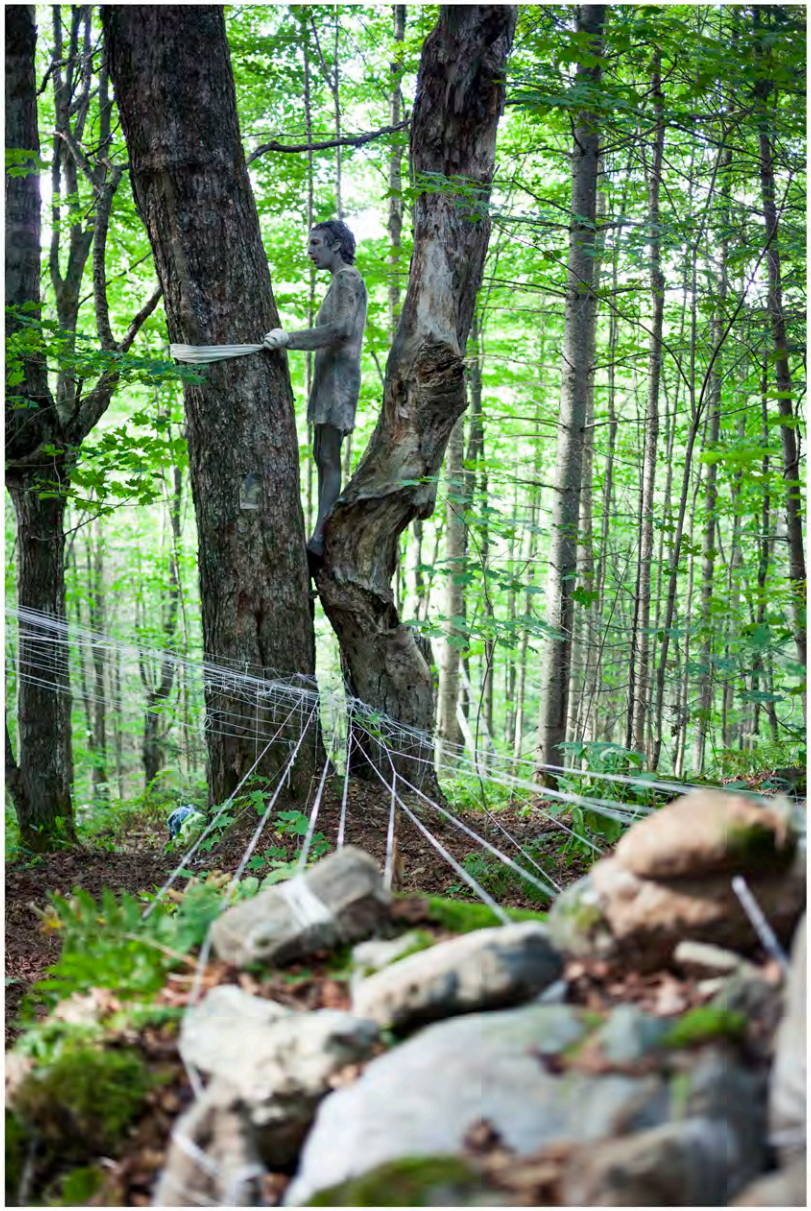
Performeuse
Chantal Bouchard
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos: Guy Samson

Performeur
Laurent Luneau
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso et Guy Samson

Caroline Moreau et Claude Côté
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso et Guy Samson

Performeuses
Danielle Leblanc, Gabrielle Carisse et Loukia
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos: Delorme-Goyer et Lino Cipresso

Performeur
Laurent Bélanger
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Guy Samson



Performeuse
Isabelle Clermont
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Lino Cipresso

Performeuse
Marie-Chantal Brisson
Clairière - Art et Nature, 18 août 2012
Photos : Guy Samson

Photo: Guy Samson

André PAPPATHOMAS / L'ORDRE DES CHOSES

Performeurs
Francis Arsenault
Laurent Bélanger
Chantal Bouchard
Julie Breton
Marie-Chantal Brisson
Théo Burman Pappathomas
Gabrielle Carisse et Loukia
Isabelle Clermont
Claude Côté
Paul Dallaire
Solange Deraîche
Valérie Jonathan
Carine Jonathan
Laurent Dreyfuss et Noah
Marie-Noël Lavigne
Alexandre Ruel et Flavie
Danielle Leblanc
Laurent Luneau
Léo-David Montpetit
Maria-Félix Montpetit
Caroline Moreau
Lyne P. Pelletier
Valérie Petit
Yasmine Ratnani
Éloi Simard et Philéas

Assistants
Rachel Burman
Marie-Christine Dufour
Guillaume Giguère
Saturnin Goyer
Maori Laquerre
Josiane Saucier

Photographes
Lino Cipresso
Andrée Delorme
Michel Goyer
Guy Samson

CLAIRIÈRE - ART ET NATURE
6801 rang Pellerin
Chesterville, Québec G0P 1J0
CANADA
www.clairiereartnature.com

© photographiques: Lino Cipresso, Delorme-Goyer, Dominique Laquerre. Guy Samson, 2012
Production : Clairière - Art et Nature, 2012